[Знания]

Марина Улыбышева

Что передвинули передвижники

Настя и Никита

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга порадует не только детей, но и взрослых. Автор знакомит читателей с историей знаменитого «Товарищества передвижников», куда входили многие замечательные русские живописцы второй половины XIX века. Увлекательный рассказ о бунте в Императорской Академии художеств, о передвижных выставках, о роли передвижников в развитии русского искусства сопровождается репродукциями известных картин, которые мы знаем с детства.

- Марина Алексеевна Улыбышева
  -
  - Одни вопросы
  - Академия художеств
  - Два правила художника
  - Смиренная просьба или бунт?
  - А поверните-ка собаку в другую сторону!
  - Что делать?
  - Ближе к народу
  - Передвижные выставки
  - Почём сантиметр живописи?
  - Право на правду

Марина Алексеевна Улыбышева

Что передвинули передвижники

Художник Наталия Кондратова
Москва. ООО «Издательский дом «Фома». 2012

В выходной день Настя и Никита пошли с мамой в зоопарк. Никита сразу же побежал смотреть тигра. Но тигр был сытый и сонный. Лениво взглянув куда-то вдаль, он плюхнулся на бок, вытянул могучие лапы и закрыл глаза.

– Ну-у… Так неинтересно, – разочарованно протянул Никита.

– Ничего, побежали лучше жирафа смотреть, – предложила Настя.

Жираф был похож на оживший подъёмный кран. Его голова с красивыми и печальными глазами покачивалась где-то наверху, выше ограды вольера.

Потом ребята полюбовались на разноцветных фазанов, поглазели на беспокойную лису, бегавшую по своей клетке туда-сюда. От души похохотали над забавными ужимками обезьян. Ну и, конечно же, сходили посмотреть на слона.

Наконец, поев мороженого, отправились домой. По дороге Никита увлечённо объяснял маме, чем африканский слон отличается от индийского. А Настя шла молча и о чём-то думала. Потом повернулась к маме и спросила:

– Мам, а почему звери так называются – «животные»?

– Ха! – воскликнул Никита. – Ну ты даёшь! Это же и так понятно: они животные потому, что у них у всех есть живот.

– Ты серьёзно или смеёшься? – удивилась Настя.

– А ты докажи, что не так! – Никита азартно замахал руками. – Есть живот? Есть! И называются они так – животные! Видишь? – в подтверждение своих слов Никита исполнил барабанную дробь на своём собственном животе.

Настя озадачено поглядела на маму:

– Мам, ведь он шутит, да?

– Ну конечно, шутит. И сам не знает, что на самом деле слово «животные» действительно происходит от древнего славянского слова «живот». Но означает оно в этом языке не часть тела, а

жизнь. Поэтому животные – это те, в ком есть жизнь. Понятно?

– Ничего себе я угадал! – обрадовался Никита. – Только почему одно и то же слово обозначает разные вещи? И как во всём этом разобраться?

– Для этого нужно знать историю слова. Например… – мама задумалась. – О, вот как раз! Видишь афишу?

На стене висел большой плакат с надписью: «Выставка картин художников – передвижников».

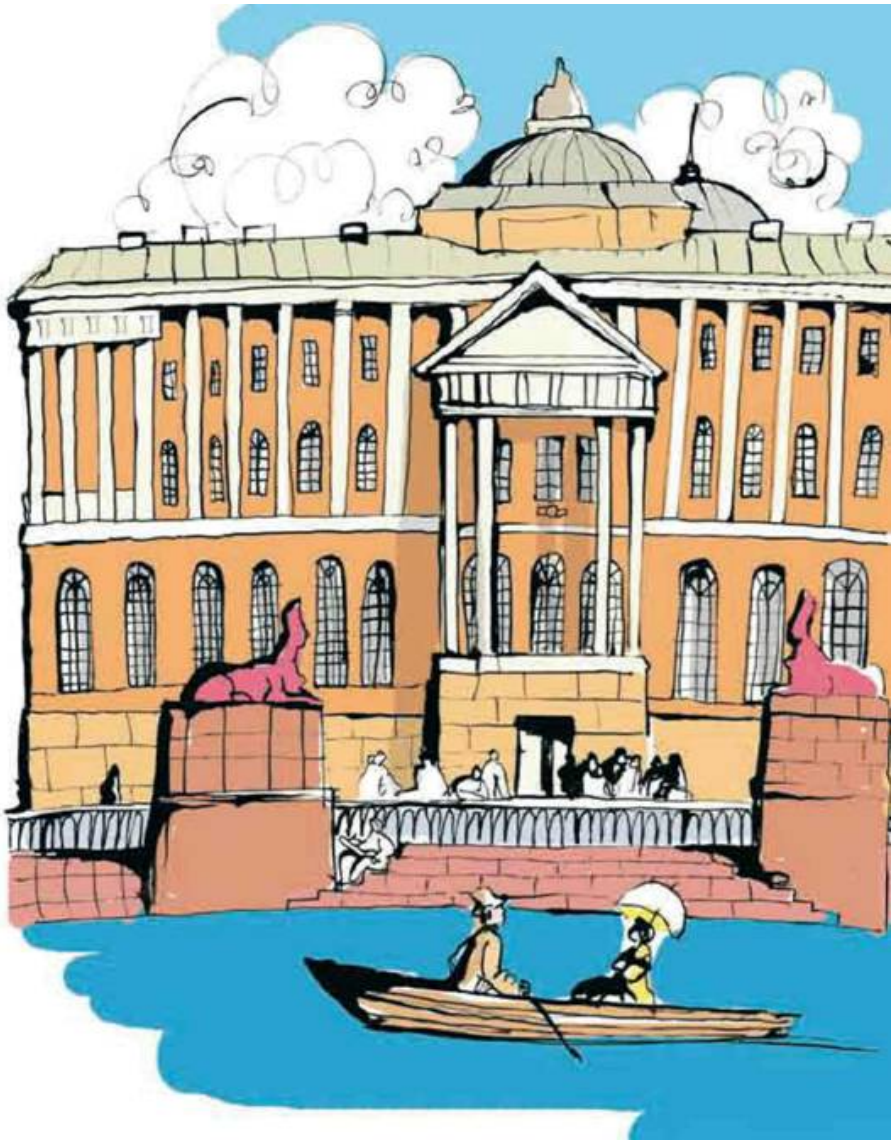
– Как вы думаете, дети, почему художников назвали так странно?

– Ну, наверное, потому что они чего-то там передвинули, – предположил Никита.

– Вот видишь. Ты опять и угадал и не угадал, – улыбнулась мама. – У этого названия очень интересная и непростая история. Сейчас я вам её расскажу…

Одни вопросы

Есть в истории нашей отечественной живописи художники, которые получили странное название – ПЕРЕДВИЖНИКИ. Что же и куда они передвинули? Что вообще можно передвинуть в искусстве: альбом с места на место, картину со стены на стену? Почему именно слово «передвигать» стало главным для этих художников? За ответами на эти вопросы придётся отправиться в далёкий девятнадцатый век, в город Санкт-Петербург.



Академия художеств

Где же в то время учили на художников? Конечно же, в Императорской Академии художеств, созданной императрицей Елизаветой ещё в восемнадцатом столетии. Хотя и называлось это учебное заведение громко – академией, а преподавали там профессора живописи и скульптуры, но вот только в высшем светском обществе эти профессора занимали не самое высокое положение.

У знатных людей вообще зарабатывать деньги живописью считалось занятием неблагородным, хотя многие из них и писали картинки для развлечения. То ли дело – быть военным, сражаться на поле боя за отечество, получать милости и награды от царя. А что такое художник, живописец? Всего лишь делатель картин, которые украшают жилище. Почти что маляр, ремесленник.

Увы, именно так относились тогда к художникам. В эту профессию шли чаще всего дети людей небогатых. Жили художники в стенах академии скромно, если не сказать – бедно. Как шутили они сами над собой, питались всего двумя блюдами: бобами под соусом и соусом под бобами.

Алексей Саврасов

Больше всего Саврасов любил рисовать русские пейзажи. Он

сумел показать современникам, как красива и поэтична русская природа. Одна из самых известных его работ – «Грачи прилетели».

Илларион Прянишников

Он стал известен благодаря картине «Эпизод из войны 1812 года». Художник впервые изобразил не генералов, а простых людей, которые защищали Родину. Бедно одетые партизаны-крестьяне ведут по снежной равнине пленных французов.

Илларион Пря́нишников
Он стал известен благодаря картине «Эпизод из войны 1812 года». Художник впервые изобразил не генералов, а простых людей, которые защищали Родину. Бедно одетые партизаны-крестьяне ведут по снежной равнине пленных французов.

Два правила художника

Чтобы выбраться из бедности, художнику надо было отличиться. Отличившихся ждали золотая медаль, поездка в Италию на несколько лет, выгодные заказы на картины, возможность в будущем самому стать профессором академии. Но для этого надо было, во-первых, хорошо учиться, а во-вторых, не портить отношения с преподавателями.

Почти все будущие передвижники учились в Академии художеств. Первому правилу они старательно следовали, но второе выполнить не смогли. Вдруг взяли и устроили в академии бунт. С чего бы это? Ведь бунтовать против тех, от кого зависит твоё обеспеченное будущее, – просто безумие! Впрочем, с какой стороны посмотреть. Безумие или подвиг? Разве не подвиг – рискнуть всем ради служения настоящему искусству? Кстати, в слове подвиг – та же основа, что и в словах – передвигать, двигать.

Михаил Нестеров

Именно Нестеров написал утешительную для всех детей, которым трудно учиться, картину «Видение отроку Варфоломею». Варфоломей – будущий русский святой Сергий Радонежский. В детстве ему не давалась учёба, а он очень хотел научиться читать. И однажды встретил на опушке старца, который сказал ему, что Господь услышал его молитвы, что теперь он станет всюду первым учеником, и слова эти сбылись.

Смиренная просьба или бунт?

Но интересно, что это был за бунт? Может, художники ломали кисточки и мольберты? Или писали на стенах лозунги? Или топали ногами и кричали? Ничего подобного! На самом деле это был вовсе не бунт, а небольшое несогласие. Они всего лишь обратились с просьбой к своему начальству: так, мол, и так, смиренно просим…

И чего же они попросили, чего им не хватало в стенах академии? Очень важного – возможности самим выбрать тему для дипломной картины: той самой картины, написав которую в конце учёбы, они должны были доказать свое мастерство и право называться художниками.

Уж очень им не хотелось писать на заданную тему «Пир в Валгалле». Вы не знаете, что это такое? А вот будущие передвижники знали прекрасно. Это сюжет из древней скандинавской мифологии: в воображаемом небесном дворце пируют погибшие в бою воины, едят мясо кабана. Но художникам было скучно рисовать жующих воинов, а захотелось чего-то настоящего – правды жизни и правды искусства. Им хотелось изображать то, что их окружало: пейзажи, которые они видели своими глазами; обычных, а не сказочных людей; события, которые происходили на самом деле, а не в легендах.

Хотя на парадном подъезде академии гордо красовалась надпись: «Свободным искусствам», но на самом деле академию

всё чаще называли «художественной тюрьмой», потому что порядки в ней частенько напоминали тюремные.

А поверните-ка собаку в другую сторону!

Например, приказывает начальство писать картину на заданную тему, и все пишут. В результате на выставке, куда ни глянь, всюду один и тот же пророк Моисей добывает воду из одной и той же скалы. Зрители на такие выставки не ходили, зато приходили по долгу службы чиновники, которые тоже любили приказывать. И приказывали: «Вот на этой картине повернуть голову собаки в другую сторону!» Вроде бы пустяк, но как обидно, когда у «свободного искусства» нет даже маленькой свободы рисовать собаку так, как хочется!

И вот ученики академии написали слёзное письмо начальству. Ответа не последовало. Тогда они направили свою просьбу Константину Тону, ректору Академии художеств по архитектуре. Его ответ был коротким: «Вот бы вас всех в солдаты! Прекратить бунтовать!»

Конфликт разыгрался не на шутку, и дошло до того, что почтенные академики с треском изгнали молодых художников из стен учебного заведения.

Василий Перов

Перов никогда не стеснялся показывать самые неприглядные стороны жизни. В своей знаменитой картине «Тройка» он изобразил детей из бедных семей. Пытаясь вызвать у зрителей чувство жалости, сначала он хотел нарисовать их некрасивыми и несчастными. Но позже отказался от этой идеи и сделал детские лица симпатичными.

Что делать?

Загоревали художники: куда идти, как действовать? Но выход из положения подсказал очень популярный тогда писатель Николай Чернышевский в своём романе, который назывался «Что делать?» В нём он описал трудовую коммуну, где люди жили и работали вместе, а заработок делили на всех поровну. Надо сказать, что такие идеи всегда назывались утопическими, то есть неосуществимыми в реальной жизни. Но именно такую коммуну из художников и решил создать Иван Крамской и назвал её «Санкт-Петербургская артель художников». Живописцы должны были писать картины и продавать их, а деньгами пользоваться сообща.

Поначалу все участники артели находились под надзором полиции. Ведь после изгнания из академии они считались бунтовщиками, и власти боялись, что они вообще устроят революцию. Но художники только писали картины и устраивали выставки. По четвергам молодые живописцы проводили рисовальные вечера: приглашали в гости писателей, поэтов и других художников, вели беседы, слушали музыку, читали стихи.

Всё это было очень интересно, но в остальном дела у них шли неважно: идея трудовой коммуны оказалась хороша только в романе. И вскоре некоторые художники стали скрывать от артели свои заработки, чтобы не делиться с остальными. Поэтому между товарищами начались ссоры. Через несколько лет петербургская артель почти распалась.

Илья Репин

Картина Репина «Бурлаки на Волге» вошла во все учебники по иску сст- \ ву. Репин был настолько знаменит, что некоторые художники для выгод-., ной продажи подписывали свои картины его именем. Одна дама купила недорого такую картину с подписью «И. Репин» и показала её художнику. Тот посмеялся и дописал «Это не Репин». После чего даме удалось продать картину с таким необычным автографом за большие деньги.

Иван Крамской

Иван Крамской стал во главе академического «бунта», хотя сам к тому времени уже успел ' получить золотую медаль за картину «Моисей источает воду из скалы».

Крамской был выдающимся живописцем и написал серию портретов известнейших людей того времени: императора Александра III, писателя Льва Толстого, поэта Николая Некрасова и других. Но наиболее любима его почитателями картина «Портрет неизвестной».

Василий Суриков

Суриков работал в историческом жанре. Его самые знаменитые полотна – «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова». Однажды, ещё служа в конторе писцом, он нарисовал на деловой бумаге муху. И так похоже, что эту картинку в шутку подложили на стол губернатора. Тот, заметив насекомое, несколько раз машинально пытался смахнуть муху рукой, но она продолжала сидеть на том же месте. Только после этого обнаружилось, что муха нарисована. И тогда губернатор пригласил художника давать уроки рисования своим детям.

Николай Ге

Художник изображал истории из Библии, много рассуждал о смысле жизни. Одна из самых известных его работ «Голгофа» рассказывает о последних минутах земной жизни Иисуса Христа.

Иван Шишкин

Картину этого художника «Утро в сосновом бору» знают все. Но не всем известно, что медведей на этой картине написал художник Константин Савицкий. И это никого не смущало, потому что художники-передвижники всегда помогали друг другу.

БУЛОЧНАЯ

Ближе к народу

Но тут появились московские художники, которым идея артели понравилась, и они предложили объединиться. Это были выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Благодаря этому идея Ивана Крамского получила второе рождение.

Лидером москвичей стал Григорий Мясоедов. Он тоже успел хлебнуть нищеты и во время учёбы подрабатывал тем, что раскрашивал в кондитерской пряники. Но ему хотелось писать настоящие картины, а не разменивать свой талант на золочение голов пряничным барашкам и поросятам. Одно время Григорий жил за границей и видел, как европейские художники организуют пу-1 тешествующие выставки, на ко-L торые не нужно ехать в другой город – они сами приедут к вам. Мясоедов назвал их передвижными выставками, поскольку искусство надо было обязательно двигать ближе к народу.

Вместе они разработали для нового общества устав – правила, по которым собирались действовать. Там говорилось, что надо предоставлять всем людям, где бы они ни жили в нашей большой стране, возможность знакомиться с русским искусством. И только потом было записано, что надо ещё и помогать художникам продавать их произведения. Вот так и возникло новое объединение Москвы и Петербурга, которое вошло в историю под названием «Товарищество передвижных художественных выставок», а проще – «Товарищество передвижников». То самое, которое в конце концов всё и передвинуло.

Григорий Мясоедов

Мясоедов вдохнул вторую жизнь в идею петербургских художников о создании артели и предложил организовывать передвижные выставки. Сам он любил писать картины о тяжёлой русской жизни. Но больше запоминаются те его полотна, где он эту жизнь воспевал, например «Косцы».

Архип Куинджи

Куинджи подбирал для своих картин такие необычные цвета, что все удивлялись. Один его товарищ долго пытался разгадать этот секрет. Наконец, он решил, что Куинджи пишет через цветное стекло. Что, конечно, было совершенно не так, но очень повеселило Куинджи.

Виктор Васнецов

Виктор Васнецов выбрал для себя главной темой былины и сказки. Самая известная его картина – «Богатыри», воспевающая силу и величие защитников родной земли.

Валентин Серов

Как никто другой, Серов в своих портретах умел раскрыть характер человека. Знаменитая «Девочка с персиками» — портрет Вероч-ки Мамонтовой, дочери купца Саввы Мамон-това, помогавшего художникам деньгами.

Василий Поленов

Поленов — выдающийся ма-стер пейзажа и бытовых сценок из жизни, которые называются жанровой живописью. По его заме-чательной картине «Московский дворик» можно судить о том, ка-кой была старая Москва.

Передвижные выставки

Первая передвижная выставка открылась 29 ноября 1871 года в Петербурге. И что самое удивительное – в стенах той самой Академии художеств, откуда изгнали бунтовщиков. Профессора помирились со своими бывшими учениками и больше не держали на них зла. Успех выставки был колоссальный. Новые герои и новые темы невероятно понравились людям. На выставку только в Петербурге пришло 11 515 человек.

Картин продали на целых 22 910 рублей. По правилам покупатели могли получить купленную картину только после того, как выставка объедет все запланированные города. Но картины были настолько хороши и так нравились, что их покупали даже с этим условием. Часть из вырученных денег художники отправили на организацию новых выставок, на закупку холстов и красок, а часть по-братски поделили среди товарищей-живописцев.

Уже через пять лет таких выставок их участники получили всенародную известность и заработали достаточно денег для того, чтобы никогда больше не раскрашивать за копейки пряничных поросят.

Валентин Серов

Как никто другой, Серов в своих портретах умел раскрыть характер человека. Знаменитая «Девочка с персиками» – портрет Верочки Мамонтовой, дочери купца Саввы Мамонтова, помогавшего художникам деньгами.

Василий Поленов

Поленов – выдающийся мастер пейзажа и бытовых сценок из жизни, которые называются жанровой живописью. По его заме-, чательной картине «Московский дворик» можно судить о том, какой была старая Москва.

Почём сантиметр живописи?

Конечно, проблем у художников-передвижников всё-таки хватало. Одна из них оказалась весьма непростой: сколько стоит картина, какую цену за неё назначать? Сначала было решено оценивать в зависимости от размера, по сантиметрам: маленькая картина стоит дёшево, большая – дорого.

Но вскоре выяснилось, что это неудачное решение. Покупатели были готовы платить не за размер, а за само изображение, причём особенно ценились пейзажи и сцены из русского быта. Вот почему некоторые картины художники рисовали много раз с небольшими изменениями. Например, картину «Сватовство майора» Павла Федотова они рисовали снова и снова, а Леонид Соломаткин написал 18 (!) полюбившихся публике «Славильщиков-городовых».

Вверху слева: «Сватовство майора». Внизу справа: «Славильщики-городовые».

Право на правду

Итак, передвижники победили – достигли славы и завоевали право искусства на правду. Они рисовали не мифические сюжеты и придуманную природу. На картинах передвижников мы видим лица известных людей того времени, крестьян и детей, русские реки и леса, людей за работой, городские дворы и деревенские дома. Видим не придуманные истории про непонятных героев, а то, как жили и трудились наши предки, что их радовало и огорчало. И это по-настоящему интересно. Именно благодаря передвижникам русские люди полюбили живопись, которая раньше казалась им скучной и непонятной. Вот и выходит, что передвигали они выставки по стране, а продвинули русское искусство на новый уровень развития и сделали его действительно свободным и любимым народом.

Марина Улыбышева. Что передвинули передвижники

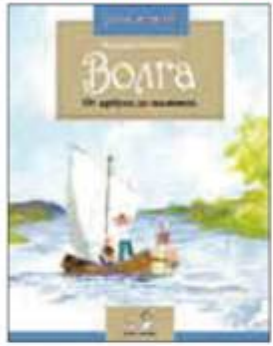
Эта книга порадует не только детей, но и взрослых. Автор знакомит читателей с историей знаменитого «Товарищества передвижников», куда входили многие замечательные русские живописцы второй половины XIX века. Увлекательный рассказ о бунте в Императорской Академии художеств, о передвижных выставках, о роли передвижников в развитии русского искусства

сопровождается репродукциями известных картин, которые мы знаем с детства.

Литературно-художественное издание
Серия «Настя и Никита»
Приложение к журналу «Фома»
Выпуск 70
Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста

Марина Улыбышева
Что передвинули передвижники
Художник Наталия Кондратова
издание одобрено синодальным информационным отделом русской православной Церкви свидетельство N 008 от 10 декабря 2010 года
© ООО «Издательский дом «Фома», иллюстрации и оформление, 2012
Главный редактор Владимир Легойда
Генеральный директор Игорь Мещан
Шеф-редактор издательских проектов
Алина Дальская
Редактор детской серии Александр Ткаченко
Художественный редактор Светлана Лукоянова
Дизайн обложки Ольга Громова
Разработка образов Насти и Никиты
Наталия Кондратова
Корректор Наталия Фёдорова
Подписано в печать 19.03.2012.
Формат 70x108 1/8.
Гарнитура Schoolbook. Печать офсетная.
Печ. л. 1,5. Тираж 7500 экз. Заказ N 070.
Типография ScanRus OY, Финляндия
ISSN 2074-2614 УДК 821.161.1 – 93 ББК 84(2Рос=Рус)6 – 44 У 50

Читайте в детской серии:



наш сайт:
litdeti.ru
подписка на книги:
e-mail: podpiska@foma.ru тел.: 8-800-200-08-99
отдел оптовы х продаж:
e-mail: zakaz@foma.ru тел.: (499)255-96-58
индексы подписки по каталога м:
«Почта России» 10897 «Пресса России» 42151 Агентство «Роспечать» 32938